

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”

LENGUA Y LITERATURA IV

Vanguardias

Generación del 27

LAS VANGUARDIAS

Podés encontrar más datos en <https://sites.google.com/view/vanguardias-siglo-xx>

Vanguardia: se denomina así en sentido estricto a los movimientos europeos que buscaron renovar el arte contemporáneo y que se sucedieron velozmente en los años signados entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La denominación proviene del término francés *avant-garde* y alude a cierta concepción bélica de dichos movimientos, concepción que los situaba como fuerzas de avanzada en el campo de batalla de la literatura, en su lucha por conquistar una nueva expresividad en contra de los prejuicios estéticos académicos. Estos movimientos fueron la consecuencia de la crisis del hombre contemporáneo que asiste al resquebrajamiento de la concepción del mundo que hasta entonces lo había sostenido y que es producida básicamente por tres factores: la disgregación de la materia. En 1905, se comienza a difundir una nueva concepción cosmológica propuesta por Albert Einstein que conmovería los fundamentos de la ciencia: la Teoría de la Relatividad. Esta teoría supone que el universo es una continua expansión de materia, o sea un cosmos en vía de desintegración; estudia la descomposición de la materia en átomos y termina con las categorías definidas y absolutas del espacio y el tiempo: la materia del universo se mueve en un medio que es un espacio- tiempo en el que la única certeza es la velocidad de la luz, que, por otra parte, es inalcanzable. La Teoría de la Relatividad es el primer paso hacia la construcción de la bomba atómica y la conquista del espacio. La disgregación del espíritu. Por la misma época, comienzan a conocerse las teorías de Sigmund Freud, a partir de la publicación de Estudios sobre la histeria (1895) y La interpretación de los sueños (1905), sobre el funcionamiento del inconsciente y las técnicas para curar enfermedades psicológicas, como la neurosis, cuyas causas aparecían como ocultas. La fragmentación del “yo” en los estratos de la conciencia apunta en la misma relación que la teoría de la relatividad de Einstein y tendrá profunda influencia en los vanguardistas a partir del surrealismo. La disolución de la vida. La Primera y la Segunda Guerra Mundial (1914-1919 y 1939-1945 respectivamente) colocan al hombre frente a situaciones límite de violencia y destrucción que lo acercan a la desesperación y al nihilismo. Los distintos movimientos de vanguardia compartieron la voluntad de romper con los valores culturales ya establecidos. En ese sentido suele mencionarse al Romanticismo como la primera vanguardia. Esa

necesidad de ruptura se puso de manifiesto con los siguientes rasgos comunes a las distintas vanguardias:

- Concepción del arte como creación y no como representación de la realidad, llevada a su extremo. Se impone el arte no figurativo.
- Fragmentarismo que contribuye a la desrealización y a la autosuficiencia de la obra artística.
- Valoración de lo onírico, del inconsciente de los sueños y de lo irracional como maneras de percibir el mundo.
- Ruptura de las normas de género, sintácticas y de disposición gráficas: se crean nuevos géneros en el deseo de integrar todas las artes, se suprimen la puntuación y los conectores, se busca lo ilógico y la multiplicidad de sentidos, se otorga una gran importancia los aspectos tipográfico y visual del poema.
- La deshumanización, el feísmo y la animalización buscan provocar un efecto en el receptor.
- La expresión de los ideales de cada movimiento a través de manifiestos que se publicaban en revistas literarias.
- El experimentalismo, actitud constante de reflexionar sobre el mensaje artístico de la cual derivan la fugacidad de estos movimientos y su hermetismo.

Características particulares de las principales vanguardias

EXPRESIONISMO. Lugar de origen: Alemania. Pictórico (1905/1906) El surgimiento se sitúa en estos años en torno a un grupo de pintores constituidos en Dresde bajo el nombre Die Brücke (“El Puente”) e integrado por E.Kirchner, O. Müller, M. Pechstein, E Nolde, etc., en cuyos cuadros se percibe una pintura de rasgos sintéticos y esenciales y una plasmación de lo grotesco en determinados aspectos de la vida que muestran la irrupción de los instintos y la barbarie humana. En 1911 surge en Munich otro grupo denominado Der Blaue Reiter (El Jinete Azul) liderado por F. Marc (el motivo preferente de sus cuadros, los jinetes y caballos azules, originan el nombre del grupo) y W. Kandinsky, en el que participan P. Klee, A. Macke, etc. Kandinsky y Klee, en busca de nuevas formas expresivas, abandonan la pintura figurativa e inician el camino de la abstracción en sus cuadros. Literario: las primeras manifestaciones se producen en torno a revistas como Der

S Sturm (Berlín 1910) y Die Action (1911), donde se planteaba una rebeldía frente a los supuestos estéticos del pasado inmediato y frente a los valores de la sociedad burguesa. La segunda fase del expresionismo (1914 / 1918) está signada por la experiencia de la guerra que golpea la conciencia de escritores y artistas, quienes se sienten impelidos a una toma de posición frente al desastre humano en el que se ven inmersos. Desde el rechazo profundo de esta guerra sueñan con un modelo de comunidad social, basado en la libertad y la justicia. En este sentido, cabe citar a la novela El hombre es bueno de L. Frank o la obra de teatro Una generación de F. von Unruh (ambas de 1917).Cine: “El gabinete del Doctor Caligari” de R. Weine (1919) y “Metrópolis” de F. Lang (1926), entre otros.

E. Munch “El grito”

Franz Marc

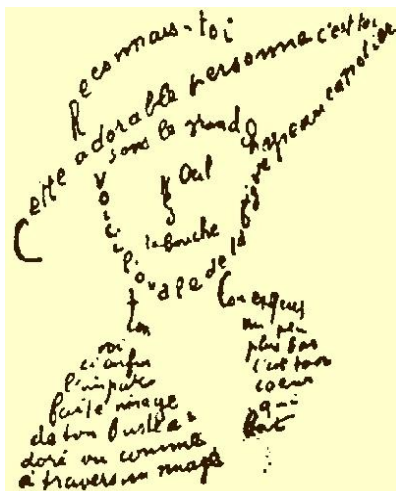
W. Kandinsky

CUBISMO Lugar de origen: Francia. Pictórico(1906; Picasso, G. Bracque, J. Gris): pretende expresar la esencia de la realidad a través de la simultaneidad de sus formas geométricas; collage. Literario (1910 G. Apollinaire, Max Jacob) como el pictórico pretende la descomposición de la realidad para recomponerla libremente. Por influencia del Futurismo dio mucha importancia a los aspectos tipográficos que pueden realzar la

presentación del poema, hasta el punto de que a veces los versos representan las líneas de un dibujo, a esta especial disposición se la llama caligrama.

Caligrama de Guillaume Apollinaire

Pablo Picasso “Las señoritas de Avignon”

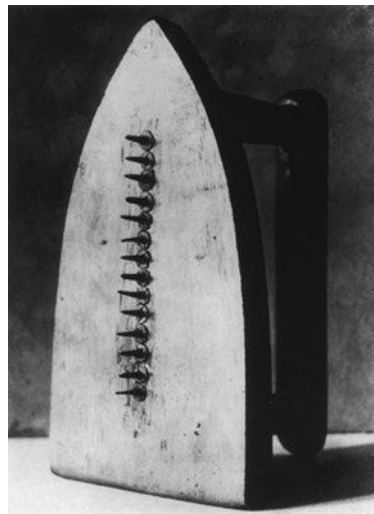

DADAÍSMO Lugar de origen: Suiza y Estados Unidos al mismo tiempo, 1916. Se reúnen ambos grupos en Europa en 1918. Sus propulsores fueron Tristán Tzara para el grupo europeo y Man Ray, para el americano. El nombre de este movimiento procede de la palabra dadá que alude al balbuceo infantil y fue escogida al azar de las páginas de un diccionario. Características: abolición de la lógica, liberación de la fantasía y creación de un lenguaje incoherente que fuera reflejo de las contradicciones grotescas y de las incongruencias de la vida. Exaltación del humor sangriento, los juegos, la burla y el exhibicionismo. Aunque efímero, este movimiento contribuyó a sentar las bases del Surrealismo.

Marcel Duchamp
“La fuente”

“El violín”   **Man Ray**   **“El regalo”**

SURREALISMO Lugar de origen: Francia en 1924. También denominado Superrealismo. Surge a partir del lanzamiento del “Manifiesto del Surrealismo” por el poeta André Breton en dicho año. Pretende descubrir las zonas ocultas de la realidad (la superrealidad), liberándose el individuo de las ataduras racionales, estéticas y morales, éste puede manifestarse tal como es; de ahí la gran importancia concedida por los surrealistas a los sueños, ya que en ellos afloran libremente la fantasía y los deseos ocultos en el subconsciente. También se da importancia a la estructura de los símbolos de los mitos que, y junto con lo onírico son vistas como un puente entre realidad y supra realidad. Propone:

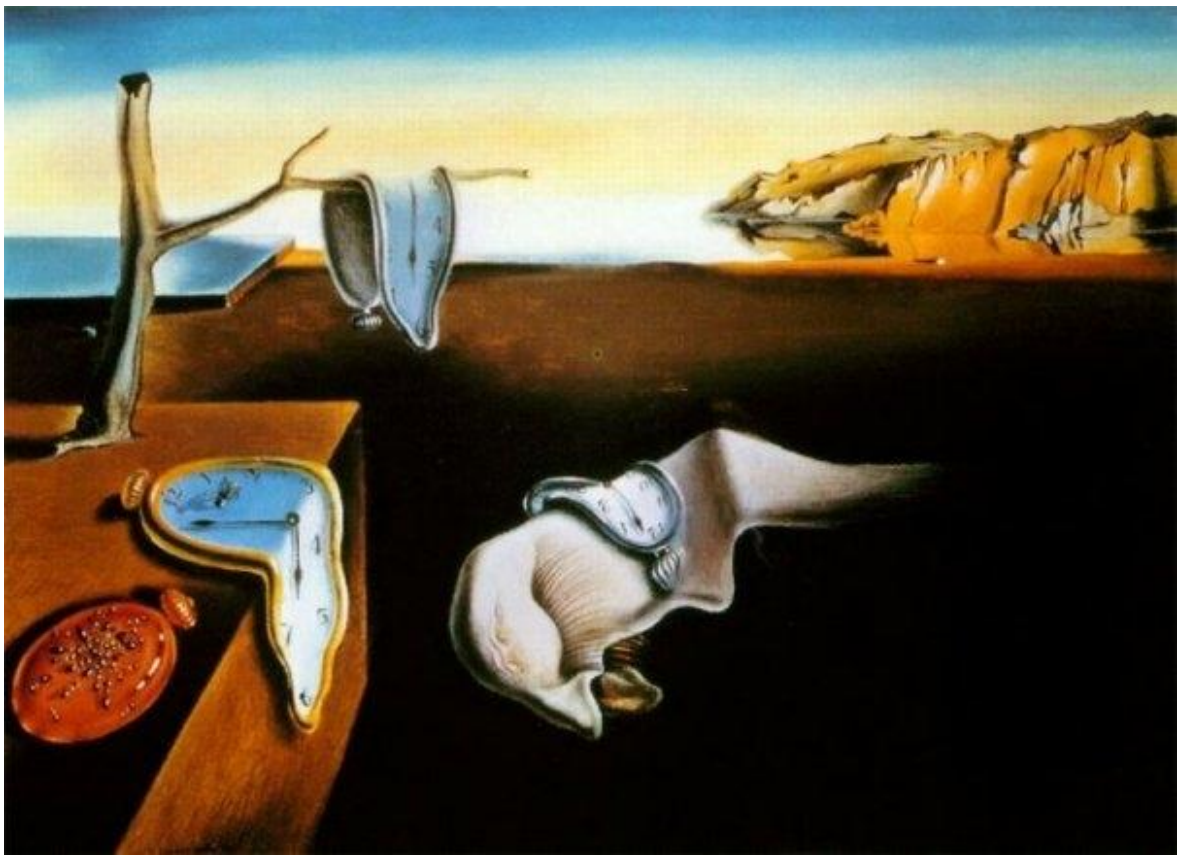
- la libre asociación del pensamiento en la creación de la imagen artística, uniendo en la misma imagen los objetos más disímiles y opuestos y la exaltación del azar y la magia por encima de la causalidad de la razón.
- la insistencia en lo antisentimental, la crueldad y el humor negro. Uno de los métodos propuestos por los surrealistas para acceder al subconsciente fue la escritura automática: dejar fluir el pensamiento sin que la razón ejerza control sobre lo escrito, la sintaxis se quiebra y desaparece la puntuación.

Representantes: Paul Eluard, Antonin Artaud. En España, varios representantes de la denominada “generación del 27” como Vicente Aleixandre, Federico García Lorca y Rafael Alberti. Pictórico: Salvador Dalí, Giorgio De Chirico. Cine: Luis Buñuel, René Clair.

Salvador Dalí

<https://www.youtube.com/watch?v=Q6T97kHjKiY>

GENERACIÓN DEL 27

Una generación literaria es un conjunto de escritores vinculados por una serie de ideologías y de estilos en un período de tiempo determinado. Para que una generación literaria sea reconocida como tal, deben cumplirse una serie de premisas: proximidad entre los años de nacimiento, una formación intelectual similar, algún hecho particular que los une y los lleva a expresarse; por ejemplo, en la del 27, la revalorización de Góngora, poeta algo olvidado, y la organización de un homenaje en su honor a trescientos años de su muerte, empleo particular del idioma, creación de un estilo claramente diferenciados respecto a los de la generación precedente.

Con el nombre de Generación del 27 se conoce a un conjunto de escritores españoles cuya producción literaria más importante se desarrolla entre 1920 y 1935, y a los que a partir de 1924, se les considera como integrantes de un grupo generacional al que se le han aplicado distintas denominaciones: “Generación lírica de 1920”, “Generación de Guillén-Lorca”, “Generación de la Dictadura”, “Generación Vanguardista”, “Generación de la República” y, finalmente, “Generación del 27”. Dámaso Alonso sostenía que, pese a no cumplir con todos los requisitos para ser considerados una generación, se daban los requisitos mínimos: “coetaneidad, compañerismo, intercambio, reacción similar ante excitantes externos, (...) afirmaciones estéticas comunes” y rechazo de “todo lo que en arte representa rutina, incomprensión y cerrilidad”. Los poetas que la conformaron tuvieron una formación similar y compartieron las mismas inquietudes. Comenzaron a publicar sus obras en la década de los años veinte. Tomaron a Juan Ramón Jiménez como modelo. Recibieron el influjo de las vanguardias europeas a través de Ramón Gómez de la Serna, Vicente Huidobro y José Ortega y Gasset. Organizaron en 1927 diversos actos de conmemoración del tricentenario de la muerte de Góngora y proclamaron su admiración por este poeta injustamente olvidado. Fueron incluidos entre un grupo de autores ya consagrados (Miguel de Unamuno, Manuel Machado, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez) en una antología compuesta por Gerardo Diego, que fue publicada en 1932 con el título *Poesía Española. 1915- 1931*.

Entre los poetas más destacados de esta generación se encuentran los seis siguientes: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti y Vicente Aleixandre. Miguel Hernández es considerado un poeta epígono o tardío de esta generación.

Características generales de la Generación del 27:

- La característica más notable de su obra es la voluntad de integración que se resolvió en un estricto equilibrio entre tradición y vanguardia.
- Su entronque en la tradición literaria se evidencia en sus fuentes: admiraron a los autores clásicos españoles: Jorge Manrique, Garcilaso, Lope de Vega, Quevedo y, sobre todo, a Góngora. Se declararon herederos de los poetas cronológicamente más cercanos: Bécquer, Rubén Darío, Unamuno, los hermanos Machado y, en especial, Juan Ramón Jiménez. Se interesaron por la tradición folklórica presente en la lírica popular y en los romances.
- Su actitud vanguardista se manifestó sobre todo en la técnica: hubo una tendencia en los primeros años a la poesía pura, intelectual, deshumanizada. Incorporaron elementos temáticos y formales propios de las vanguardias: exaltación de la técnica y del progreso, especial disposición tipográfica de los versos. Cultivaron el verso libre junto a esquemas métricos tradicionales.
- Hicieron de la imagen y la metáfora el eje del poema

GENERACIÓN DEL 27

RAFAEL ALBERTI

<http://cvc.cervantes.es/actcult/alberti/default.htm>

Toro en el mar (Elegía sobre un mapa perdido)

1

A aquel país se lo venían diciendo
desde hace tanto tiempo.
Mírate y lo verás.
Tienes forma de toro,
de piel de toro abierto,
tendido sobre el mar.

(De verde toro muerto)

2

Mira, en aquel país
ahora se puede navegar en sangre.
Un soplo de viento y de vacío
puede de norte a sur, y sin dejar la tierra,
llevarte.

3

Eras jardín de naranjas.
Huerta de mares abiertos.
Tiemblo de olivas y pámpanos,
los verdes cuernos.

Con pólvora te regaron.
Y fuiste toro de fuego.

4

Le están dando a este toro
pastos amargos,
yerbas con sustancias de muertos,
negras hieles
y clara sangre ingenua de soldado.

¡Ay, qué mala comida para este toro verde,
acostumbrado a las libres dehesas y los ríos,
para este toro a quien la mar y el cielo
eran aún pequeños como establos!

Rafael Alberti
Entre el clavel y la espada

Nocturno

Toma y toma la llave de Roma
porque en Roma hay una calle,
en la calle hay una casa,
en la casa hay una alcoba,
en la alcoba hay una cama,
en la cama hay una dama,
una dama enamorada,
que toma la llave,
que deja la cama,
que deja la alcoba,
que deja la casa,
que sale a la calle,
que toma una espada,
que corre en la noche,
matando al que pasa,
que vuelve a su casa,
que sube a su alcoba,
que entra en su cama,
que esconde la llave,
que esconde la espada,
quedándose en Roma
sin gente que pasa,
sin muerte y sin noche,
sin llave y sin dama.

Rafael Alberti

FEDERICO GARCÍA LORCA

<https://sites.google.com/view/vanguardias-siglo-xx/federico-garc%C3%ADa-lorca?authuser=0>

La aurora

La aurora de Nueva York tiene
cuatro columnas de cieno
y un huracán de negras palomas
que chapotean las aguas podridas.

La aurora de Nueva York gime
por las inmensas escaleras
buscando entre las aristas
nardos de angustia dibujada.

La aurora llega y nadie la recibe en su boca
porque allí no hay mañana ni esperanza posible.
A veces las monedas en enjambres furiosos
taladran y devoran abandonados niños.

Los primeros que salen comprenden con sus huesos
que no habrá paraíso ni amores deshojados;
saben que van al cieno de números y leyes,
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.

La luz es sepultada por cadenas y ruidos
en impúdico reto de ciencia sin raíces.
Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes
como recién salidas de un naufragio de sangre.

Federico García Lorca
Poeta en Nueva York
(1929-1930)

Nocturno del hueco

Yo.

Con el hueco blanquísimo de un caballo,
crines de ceniza. Plaza pura doblada.

Yo.

Mi hueco traspasado con las axilas rotas.
Piel seca de uva neutra y amianto de madrugada.

Toda la luz del mundo cabe dentro de un ojo.
Canta el gallo y su canto dura más que sus alas.

Yo.

Con el hueco blanquísimo de un caballo.
Rodeado de espectadores que tienen hormigas en las palabras.

En el circo del frío perfil mutilado.
Por los capiteles rotos de las mejillas desangradas.

Yo.

Mi hueco sin ti, ciudad sin tus muertos que comen.
Ecuestre por mi vida definitivamente anclada.

Yo.

No hay siglo nuevo ni luz reciente.
Solo un caballo azul y una madrugada.

Poeta en Nueva York
(1929-1930)

Romance sonámbulo

*A Gloria Giner
y a Fernando de los Ríos*

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas la están mirando
y ella no puede mirarlas.

Verde que te quiero verde.
Grandes estrellas de escarcha,
vienen con el pez de sombra
que abre el camino del alba.
La higuera frota su viento
con la lija de sus ramas,
y el monte, gato garduño,
eriza sus pitas agrias.
¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde...?
Ella sigue en su baranda,
verde carne, pelo verde,
soñando en la mar amarga.

-Compadre, quiero cambiar
mi caballo por su casa,
mi montura por su espejo,
mi cuchillo por su manta.
Compadre, vengo sangrando
desde los puertos de Cabra.
-Si yo pudiera, mocito,
este trato se cerraba.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.
-Compadre, quiero morir
decentemente en mi cama.
De acero, si puede ser,
con las sábanas de holanda.
¿No veis la herida que tengo
desde el pecho a la garganta?
-Trescientas rosas morenas
lleva tu pechera blanca.
Tu sangre rezuma y huele
alrededor de tu faja.
Pero yo ya no soy yo.

Ni mi casa es ya mi casa.
Dejadme subir al menos
hasta las altas barandas,
-¡Dejadme subir!, dejadme
hasta las altas barandas.
Barandales de la luna
por donde retumba el agua.

Ya suben los dos compadres
hacia las altas barandas.
Dejando un rastro de sangre.
Dejando un rastro de lágrimas.
Temblaban en los tejados
farolillos de hojalata.
Mil panderos de cristal,
herían la madrugada.

Verde que te quiero verde,
verde viento, verdes ramas.
Los dos compadres subieron.
El largo viento dejaba
en la boca un raro gusto
de hiel, de menta y de albahaca.
¡Compadre! ¿Dónde está, dime?
¿Dónde está tu niña amarga?
¡Cuántas veces te esperó!
¡Cuántas veces te esperara,
cara fresca, negro pelo,
en esta verde baranda!

Sobre el rostro del aljibe,
se mecía la gitana.
Verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Un carámbano de luna
la sostiene sobre el agua.
La noche se puso íntima
como una pequeña plaza.
Guardias civiles borrachos
en la puerta golpeaban.
Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar.
Y el caballo en la montaña.

Romancero Gitano

GERARDO DIEGO

<http://amediavoz.com/diego.htm>

Ajedrez

Hoy he visto claro.
Todos mis poemas
son sólo epitafios
Debajo de cada cuartilla
Siempre hay un poco de mis huesos.

Y aquí en mi corazón
se ha cariado el piano
No sé quién habrá sido
pero del reloj
en vez de péndulo vivo
colgaba un ancla anclada

Y sin embargo
todavía del paracaídas
llueven los cánticos
Alguna vez ha de ser
La muerte y la vida
me están
jugando al ajedrez

Gerardo Diego

MIGUEL HERNÁNDEZ

<https://sites.google.com/view/m-hernandez>

Aceituneros

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?

No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.

Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.

Levántame, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimientto.

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién
amamantó los olivos?

Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.

No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.

Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
que sólo el otro comía.
¡Cuántos siglos de aceitunas,
los pies y las manos presos,
sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
pregunta mi alma: ¿de quién,
de quién son estos olivos?
Jaén, levántate brava
sobre tus piedras lunares,
no vayas a ser esclava
con todos tus olivares.

Dentro de la claridad
del aceite y sus aromas,
indican tu libertad
la libertad de tus lomas.

Vientos del pueblo

Nanas de la cebolla

La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla,
hielo negro y escarcha
grande y redonda.

En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.

Una mujer morena
resuelta en luna
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.

Ríete, niño,
que te tragas la luna
cuando es preciso.

Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en los ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que en el alma,
al oírte, bata el espacio.

Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.

Es tu risa la espada
más victoriosa,
vencedor de las flores
y las alondras.
Rival del sol.
Porvenir de mis huesos
y de mi amor.

La carne aleteante,
súbito el párpado,
y el niño como nunca
coloreado.
¡Cuánto jilguero
se remonta, aletea,
desde tu cuerpo!

Desperté de ser niño:
nunca despiertes.
Triste llevo la boca.
Ríete siempre.
Siempre en la cuna,
Defendiendo la risa
pluma por pluma.

Ser de vuelo tan alto,
tan extendido,
que tu carne es el cielo
recién nacido.
¡Si yo pudiera
remontarme al origen
de tu carrera!

Al octavo mes ríes
con cinco azahares,
con cinco diminutas
ferocidades.
Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.

Frontera de los besos
serán mañana,
cuando en la dentadura
sientas un arma.
Sientas un fuego
correr dientes abajo
hincando el centro.

Vuela niño en la doble
luna del pecho:
él, triste de cebolla,
tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre.

Cancionero y romancero de ausencias

Podés escuchar la versión de este poema musicalizado por Joan Manuel Serrat en:

https://sites.google.com/s/1eplLoUXaZYMV-GJeuSuZYatwR-8ekK/p/1HSyVYCg74hLaBxyxLYDZzX7cs3l_zp80/edit?authuser=1

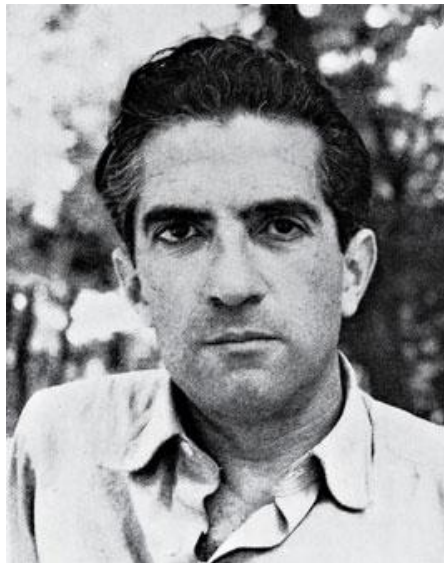
POETAS DE POSGUERRA

Para investigar sobre las características de la poesía de posguerra, consultá:

<https://sites.google.com/view/poetas-de-posguerra>

BLAS DE OTERO

<http://amediavoz.com/otero.htm>

“Lo eterno”

Un mundo como un árbol desgajado.
Una generación desarraigada.
Unos hombres sin más destino que
apuntalar las ruinas.

Rompe el mar
En el mar, como un himen inmenso,
mecen los árboles el silencio verde,
Las estrellas crepitan, yo las oigo.
Sólo el hombre está solo. Es quien se siente huir
-ese río del tiempo hacia la muerte-.

Es que quiere quedar. Seguir siguiendo,
subir, a contra muerte, hasta lo eterno.
Le da miedo mirar. Cierra los ojos
para dormir el sueño de los vivos.

Pero la muerte, desde adentro, ve.
Pero la muerte, desde adentro, vela.

Pero la muerte, desde adentro, mata.

El mar -la mar-, como un himen inmenso,
los árboles moviendo el verde aire,
la nieve en llamas de la luz en vilo...

Ángel fieramente humano

Fidelidad

Creo en el hombre. He visto
espaldas astilladas a trallazos,
almas cegadas avanzando a brincos
(espadas a caballo
del dolor y del hambre). Y he creído.

Creo en la paz. He visto
altas estrellas, llameantes ámbitos
amanecientes, incendiados ríos
hondos; caudal humano
hacia otra luz: he visto y he creído.

Creo en ti, patria. Digo
lo que he visto: relámpagos
de rabia, amor y frío, y un cuchillo
chillando, haciéndose pedazos
de pan: aunque hoy hay sólo sombra, he visto
y he creído.

Pido la paz y la palabra

GABRIEL CELAYA

<http://amediavoz.com/celaya.htm>

La poesía es un arma cargada de futuro

Cuando ya nada se espera personalmente
exaltante,
mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia,
fieramente existiendo, ciegamente afirmando,
como un pulso que golpea las tinieblas,

cuando se mira de frente
los vertiginosos ojos claros de la muerte,
se dicen las verdades:
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades.

Se dicen los poemas
que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados,
piden ser, piden ritmo,
piden ley para aquello que sienten excesivo.

Con la velocidad del instinto,
con el rayo del prodigio,
como mágica evidencia, lo real se nos convierte
en lo idéntico a sí mismo.

Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto,
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un
adorno.

Estamos tocando el fondo.

Maldigo la poesía concebida como un lujo

cultural por los neutrales
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta
mancharse.

Hago más las faltas. Siento en mí a cuantos sufren
y canto respirando.
Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas
personales me ensancho.

Quisiera daros vida, provocar nuevos actos,
y calculo por eso con técnica, qué puedo.
me siento un ingeniero del verso y un obrero
que trabaja con otros a España en sus aceros.

Tal vez es mi poesía: poesía-herramienta
a la vez que latido de lo unánime y ciego.
Tal es, arma cargada de futuro expansivo
con que te apunto al pecho.

No es una poesía gota a gota pensada.
No es un bello producto. No es un fruto perfecto.
Es algo como el aire que todos respiramos
y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos.

Son palabras que todos repetimos sintiendo
como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado.
Son lo más necesario: lo que tiene nombre.
Son gritos en el cielo, y en la tierra, son actos.

Cantos iberos (1955)